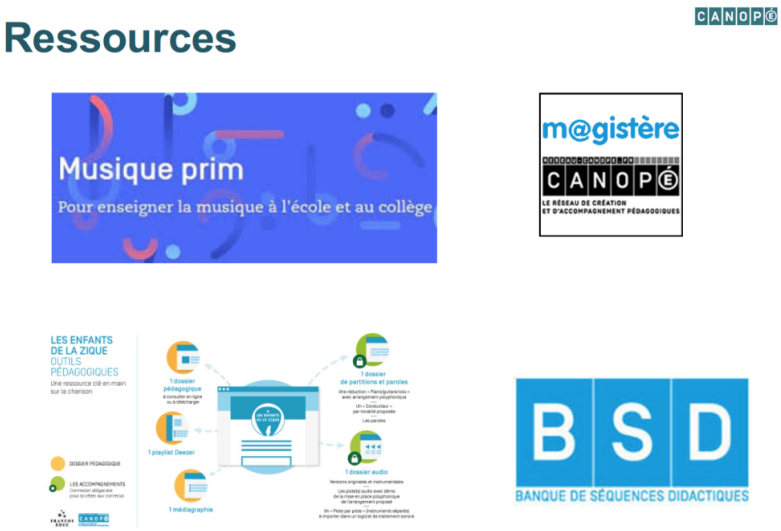
Encadrer les pratiques vocales et chorales dans les établissements scolaires : Référentiels de compétences, enjeux et perspectives pour les encadrants

Lundi 1er et mardi 2 juillet 2019

Temps de prospective

Ressources pédagogiques et artistiques sur les répertoires pour le Plan chorale

Canopé : réseau de création et d'accompagnement pédagogiques de l'Éducation Nationale



https://www.reseau-canope.fr

Pôle ressource en éducation artistique et culturelle (PREAC), par Géraldine Toutain

Le PREAC de Bourgogne est un des plus anciens, constitué avec la Mission voix du Lab. Nous produisons de la ressource, par la réalisation de DVD avec Canopé (Gunnar Erikson ou Christine Bertocchi sur l'improvisation …). Un site interactif « la Marelle » est en préparation, bâti à partir des besoins exprimés par les enseignants et regroupant des ressources pédagogiques, par exemple des jeux vocaux, sur le montage de projets, du répertoire, …

Portail ressources sur les répertoires, par Géraldine Toutain

L'éclatement des ressources documentaires est un problème pour l'utilisateur. La Commission répertoire de la mission de Marc-Olivier Dupin a réuni un certain nombre de partenaires sur la question des répertoires et envisagé la création de ce portail. Différentes sources ont été identifiées et le portail est bâti sur la possibilité de recherche de partitions, d'enregistrements, d'outils numériques et de conseil, avec un deuxième niveau de critères de recherche, afin d'avoir un portail simple d'accès. Le projet est porté par PFI, le lab, la CMF et la documentaliste du lab, avec un financement de la SACEM. Une fois créé, il faudra en assurer et financer la maintenance. Toutes sortes contributions seront bienvenues !
Ludovic Laurent-Testoris : la CMF dispose d'une liste de 80 applications et logiciels.

Mômeludies par André Cayot

Ces éditions ont été créées il y a 20 ans à Lyon par Gérard Authelain, alors co-directeur du CFMI pour le répertoire pour voix d'enfant dans le domaine de la chanson française traditionnelle et internationale.
Il y a actuellement 220 œuvres créées pour des publics scolaires et souvent vocales.
Nous avons des partenariats avec le CNSMD de Lyon pour les étudiants en fin de cycle, le Conservatoire de Roanne pour des résidences artistiques de création, les JM France qui a créé un fonds musical pour des projets avec des enfants.
En partenariat avec le GRAME, nous avons développé l'application SmartFaust, qui permet de créer des sons et des pièces et de s'en servir comme un instrument d'accompagnement.
Le catalogue sera bientôt accessible sur MusiquePrim.
Gérard Authelain : l'intérêt de l'application SmartFaust est que c'est un appareil ludique, mais aussi qui implique la recherche d'une qualité de geste qui permet notamment de chorégraphier, de développer l'écoute et la concentration, de lier pratique du smartphone à la pratique vocale en tant qu'instrument de musique, dans tous les formats possibles (individuel, à 2, en groupe …). L'école de musique de Saint-Genis-Laval a déjà fait des ateliers très créatifs en CE1, CM1 et CM2, sur des textes choisis par les élèves pour créer un spectacle en 4 séances d'une heure trente.
http://www.momeludies.com

Portail Vox, par Marina Sichantho

Le portail Vox s'adresse aux enseignants, mais aussi aux chefs de chœur et aux jeunes.
Il n'a pas vocation à tout recenser, mais comprend de nombreuses ressources vidéo, produites en interne avec Arte, d'émissions de radio et de répertoires enregistrés notamment par la Maîtrise de Radio France, de ressources sur la mue, la physiologie de la voix, ...
Une évaluation avec les retours des CPEM (dont 2 qui suivent le projet régulièrement) et des chefs de chœur nous a amené à enregistrer des "vox box", composées de chansons du répertoire t des artistes représentatifs des musiques d'aujourd'hui, choisies par les jeunes et qui ont été

harmonisées. Des artistes africains seront sollicités. Des parcours pédagogiques sont construits selon des profils qui enchaînent des séquences mêlant répertoires et outils pédagogiques.
Vox bénéficie d'un financement de l'Académie Villecroze.
http://vox.radiofrance.fr

Musique-Prim, par Aude Gérard

Le site comprend des ressources produites en direct par Canopé pour chanter, avec deux types d'œuvres "à chanter" (avec la partition, une bande sonore instrumentale, un enregistrement) et "à écouter" (une pièce originale avec un outillage pour l'écoute et la pratique vocale). Il y a aussi des dossiers pédagogiques (en ligne pendant 3 ans) et des relais d'information sur les parcours de formation et d'éducation artistique et culturelle, des bandes de séquences didactiques, des animations et événements du réseau Canopé.
Des listes par mots clés permettent une recherche par compositeur, thème, période, …
De nombreux répertoires ont été commandés par l'Académie musicale de Villecroze et réalisés par Radio France.
Le portail est ouvert aux partenaires de l'Éducation Nationale en créant un profil d'utilisateur « association ».
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html

Centres d'art vocal par Stéphane Grosclaude

Laurence Equilbey a été chargée d'une mission par Françoise Nyssen en 2017, à partir de ce qu'elle a effectué et produit avec le CEN (Centre ressource Accentus), en prenant appui sur un ensemble professionnel et son directeur artistique, en lien avec les Missions voix pour développer l'accès au répertoire et la pratique vocale collective dans les établissements scolaires.
La mission s'est concentrée sur les grandes pièces du répertoire accessibles aux publics scolaires (en écoute et pas nécessairement en pratique).
Le rapport de cette mission n'a pas été publié.
Laurence Equilbey vient d'obtenir ce label de "Centre d'art vocal" et d'autres ensembles sont repérés pour être labellisés, notamment Les Éléments en Occitanie, Musicatreize avec Roland Hayrabedian à Marseille, Spirito à Lyon …
Maxime Kapriélian : Musicateize devrait être parmi les 4 premiers ensembles labellisés.
Nous mettons en place un plan de formation continue de chefs de chœur sur la région Sud en faveur de la pratique en amateur, en passant des commandes d'œuvres faisables par des amateurs. C'est un travail mené depuis longtemps, en lien avec le CFMI d'Aix, le Pôle sup IESM où Roland Hayrabédian enseigne à partir de la rentrée, le Festival d'Aix et le Rectorat.
Le label nous donnera plus de visibilité et un rayonnement d'action, d'autant plus qu'il n'y a pas de mission voix sur la région et va nous permettre d'avoir de nouveaux locaux et de développer des collaborations d'artistes intermittents du chœur avec des chœurs amateurs (en technique vocale ou sur des projets spécifiques portés par des associations) et sur des projets de chœurs d'intégration sociale pour des concerts hors cadre habituel.
L'Agence régionale, avec une nouvelle directrice, a bénéficié du nouveau choix du président de Région, Christian Estrosi : un parc de matériel qui est mis à disposition des associations culturelles par exemple. Ce dispositif nous permettra de faire une création avec des amateurs sur des fonds spécifiques.
Nous sommes en cours d'élaboration sur le lien avec le Plan chorale, avec le rectorat et Canopé Marseille, sur la base de formation de formateur pour quelques chefs de chœurs et leur propre

ensemble (interventions sur site), choisis par le Rectorat. L'enjeu de 2021 est de faire une création présentée dans le cadre du festival d'Aix avec des amateurs.

Le Haut Conseil pour l'Éducation Artistique et Culturelle, par Mathilde Chevrel

Le Haut Conseil se compose de 30 membres et est animé par Emmanuel Ethis.
Il a pour mission d'accompagner le développement de la politique de généralisation du 100% EAC, en tant qu'instance de consultation et d'orientation, pour favoriser les échanges, approfondir la réflexion et faire des propositions en matière d'EAC définies en régions et établir des préconisations sur les modalités d'articulation entre les différentes instances existant sur un territoire et sur la nature des partenariats entre l'État et les collectivités.
Le Haut Conseil est très attentif aux problématiques et à cette mission pour valoriser le chant choral à l'école.
Les formations croisées sont importantes, en particulier sur les territoires 100% EAC.
Il est souhaitable qu'il y ait des modules spécifiques obligatoires de formation des intervenants dans les ESPE (futurs INSPE) et dans l'ensemble des structures de formation professionnelle, y compris du domaine de l'agriculture, pour les animateurs qui dépendent des collectivités et la petite enfance.
Il est nécessaire de travailler collectivement sur les difficultés pointées aujourd'hui, par exemple la notion du corps dans le domaine du chant choral, en termes d'enfermement communautaire, mais aussi car c'est un point de départ pour des projets diversifiés.
La concertation avec le secteur privé n'est pas suffisamment développée et le label 100% EAC a vocation à disparaître pour laisser place à un maillage dense dans les territoires.
Toutes les formations ne sont pas forcément sous tutelle d'un ministère et il est aussi important de mener une réflexion croisée et faire du lobbying en ce sens, sans oublier de périmètres dans ce domaine.
L'institut Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle est une volonté des trois ministères de l'Éducation Nationale, de la Culture et de l'Enseignement Supérieur de créer un lieu de référence qui n'existe pas aujourd'hui sur l'EAC, un lieu de réflexion et de recherche.
Il a vocation à être un conseil d'orientation, de rencontre, un lieu de coordination sur l'EAC, avec des comités qui se mettent en place petit à petit dans les territoires.
L'institut devrait être lié au CNAM, avec la création d'une chaire.
La mission de préfiguration avait été confiée au DRAC et au Recteur de Bretagne, région fortement engagée sur l'EAC et dont le plan est axé sur le chant choral.

Florent Stroesser : nous sommes ici dans un espace de prospective dans une démarche positive entre des acteurs fortement impliqués sur toutes ces questions. Mais nous avons pu évoquer au cours de ces deux jours aussi un certain nombre de dysfonctionnements importants sur le terrain. Nous souhaitons qu'à l'issue de ce séminaire un groupe des participants puisse être auditionné par le Haut Conseil, pour faire part de tout ce qui ressort comme bonnes pratiques et comme freins, par exemple en matière de coordination, ce que nous venons d'évoquer, avec par exemple une diminution des CPEM. Il nous semble nécessaire que les institutions puissent entendre que sur le terrain les acteurs se retroussent les manches depuis de nombreuses années et qu'à un moment donné ça ne suffit plus.
La médiation du Haut Conseil serait sans doute un espace d'échange et de dialogue pour avancer sur ces questions.

Mathilde Chevrel s'est engagée à porter cette demande auprès du Haut Conseil.

Les enjeux et préconisations pour la consolidation du Plan chorale

En matière de formation :
Quoi faire et pour quoi le faire ?
Les participants au séminaire s'engagent à travailler ensemble sur les points suivants :

- Les contenus de formation et en particulier :
  - Initier/renforcer la pratique chorale pour les professeurs des écoles, y compris en formation initiale, notamment par le biais des Développement des Chœurs Régionaux interprofessionnels/catégoriels (CRI)
  - Développer/renforcer la formation à la direction de chœur pour les professeurs des écoles,
  - La formation et la reconnaissance des compétences acquises par les artistes lors de projets/résidences dans les établissements scolaires
- Les parcours de formation, depuis la formation initiale jusqu'à la formation continue des acteurs, en prenant en compte :
  - La modularité des parcours entre les différentes institutions (CFMI, ESPE, conservatoires …) et le rapprochement des champs et des critères d'évaluation permettant des passerelles entre les différents cursus
  - Les modalités de coopération entre les organismes qui dispensent des formations sur l'ingénierie et les contenus de formation
  - Les nouvelles approches pédagogiques (formation en situation de travail, apprentissage …)
- Un travail en commun entre les formateurs des différentes structures (enseignements artistiques, Éducation Nationale, collectivités territoriales, réseaux associatifs, indépendants …), avec des groupes de travail entre ces structures sur les dispositifs et l'organisation de la formation professionnelle (initiale et continue),
- Établir des liens entre les différents opérateurs de la formation : CNFPT, Éducation Nationale, branches professionnelles et Opérateurs de Compétences (OPCO), en particulier pour permettre/faciliter les formations croisées
- Mieux identifier les partenariats et ressources dans les territoires

Avec qui et qui on forme ?

- Enfants - élèves - étudiants
- Enseignants
- Intervenants
- Partenaires
- Formateurs et formateurs de formateurs

Comment ?

- Dispositifs de prise en charge de la formation selon les statuts et tutelles
- Modalités de mise en œuvre des projets
- Partenariat, croisement des publics
- Concertation et revendication des moyens

En matière de ressource et d'information

- Disposer des actes de ce séminaire que l'on puisse consulter/compulser et transmettre les ressources, les différentes expressions des expériences
- Élaborer un lexique qui permette de partager un vocabulaire qui peut sembler identique, mais ne n'est pas toujours appréhendé dans son contexte, selon les pratiques des différentes sphères professionnelles,
- Élaboration/publication de ressources sur les partenariats et le croisement des publics

- Rendre accessible les ressources dans les territoires, notamment par le biais d'un portail ressource accessible à tous sur :
    - Les répertoires tels que le projet porté par le lab avec le soutien de la SACEM (voir plus haut), Vox, MusiquePrim, …
    - Les parcours de formation, les référentiels, les métiers, alimenté par les ressources collectées et mises en forme à l'occasion de ce séminaire (voir espace dédié sur le site PFI: https://www.pfi-culture.org/referentiels), avec une veille qui permette de disposer d'informations à jour sur les structures,
    - Le repérage et la labellisation des pôles ressources en interne (intervenants, équipes …) et en externe.

En matière de conditions de faisabilité et/ou d'amélioration

- Améliorer la confiance entre enseignants et structures culturelles pour favoriser les échanges, le "faire ensemble", l'connaissance mutuelle et l'interconnexion entre les différents acteurs, en travaillant entre experts / pairs, en complémentarité et sans opposition,
- Renforcer la connaissance et lever les freins administratifs, juridiques et financiers, afin de simplifier la coopération et l'action de terrain,
- Construire une revendication partagée pour disposer de davantage de moyens,
- Une nécessaire institutionnalisation du Plan chorale, avec un portage et un missionnement formalisé, notamment dans les projets d'établissements.

En matière de concertation et de revendication des moyens

- Permettre aux territoires de s'exprimer, par des espaces physiques et virtuels de rencontres interprofessionnelles, où puissent être partagés des témoignages et des retours d'expériences,
- Créer des comités de pilotages où ils n'existent pas et les renforcer où ils existent, en élargissant le cercle des parties prenantes, en vue d'une représentativité et d'une participation active de l'ensemble des acteurs de terrain, y compris en dehors des institutions qui les portent et/ou pilotent,
- Parvenir à une bonne articulation des différents acteurs pour que puisse se développer le Plan chorale, avec un dialogue entre les partenaires et une meilleure écoute de la manière dont les acteurs accompagnent dans les territoires,
- Mettre en œuvre et accompagner (par tout ou partie du collectif) le ? prochain acte du collectif en région(s)

Conception et pilotage du séminaire :

Partenaires :

Accueil et logistique

Soutien financier :

Organisation - coordination :

Édition des actes :
Rédaction - transcription : Stéphane Grosclaude
Comité de lecture : Xavier Denaiffe, Jean-Christophe Michel, Ludovic Laurent-Testoris, Florent Strœsser

Ressources en ligne :
Référentiels métiers, dispositifs d'accompagnement et parcours de formation :
https://www.pfi-culture.org/referentiels

Actes du séminaire :

https://www.pfi-culture.org/seminaire-referentiels-pratiques-chorales-a-lecole

Contact CDD Plan chant-choral : **cdd.planchoral@gmail.com**